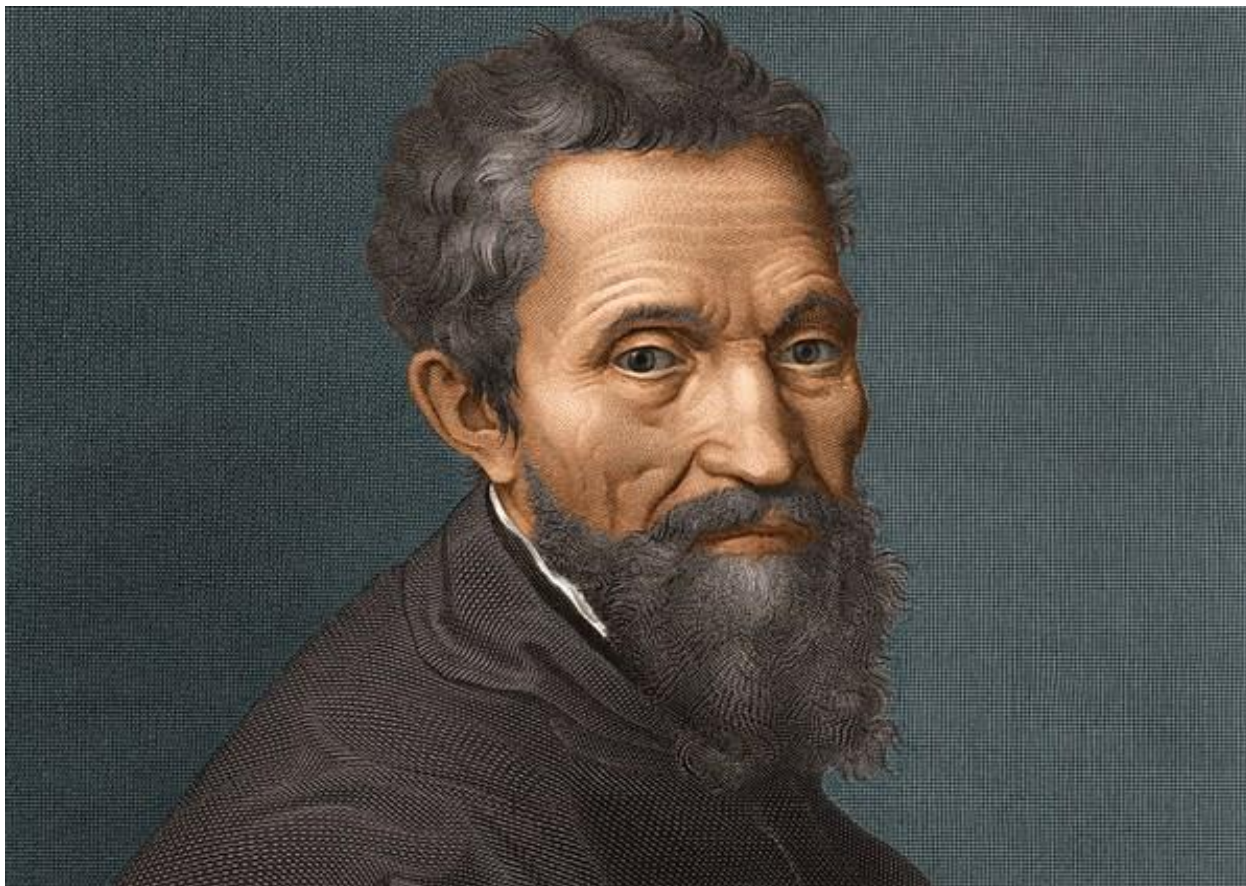

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Michelangelo di Francesci di Neri
di Miniato del Sera i Lodovico
di Leonardo di Buonarroti Simoni.

*«Кто не верит в гений, кто не понимает, что такое гений,
поверит и поймет, вдумавшись в судьбу Микеланджело»*

Ромен Ролан

Микеланджело Буонарроти – скульптор, художник, поэт, архитектор, мыслитель. Этот гениальный мастер осветил раннее барокко и эпоху Возрождения своим талантом, не зная преград и ограничений. Он достиг успеха и признания во всех областях своей деятельности и вошёл в историю как один из самых выдающихся людей, когда-либо живших на Земле

В небольшом городке Капрезе в семье городского советника, Лодовико Буонарроти в марте 1475 года родился один из самых талантливых мастеров и удивительных мастеров Высокого и Позднего Возрождения - Микеланджело. Путь Микеланджело был труден и

полон поистине титанических усилий. Увидев наклонности сына отец отдал Микеланджело в мастерскую к художнику Доменико Гирландайло в 1488 году. Через год Микеланджело переходит в школу скульптора Бертольдо ди Джованни, находящуюся под патронажем

Лоренцо де Медичи. Рассмотрев талант Микеланджело. Лоренцо Медичи стал покровительствовать ему и несколько лет Микеланджело находился при дворе Медичи во Флоренции. Работая в Садах Сан Марко, молодой скульптор получил разрешение от Нико Бичелини (настоятеля церкви) на изучение человеческих трупов. В благодарность он подарил церковнослужителю распятие с лицом Христа. Изучая скелеты и мышцы мертвых тел, Микеланджело досконально познакомился со строением человеческого тела, но подорвал собственное здоровье. В 16 лет юноша создает две первые рельефные скульптуры – «Мадонну у лестницы» и «Битва Кентавров». Эти первые барельефы, вышедшие из-под его рук,

доказывают, что юный мастер наделен необычайным даром, и его ожидает блестящее будущее.

«Мадонну у лестницы»

«Битва Кентавров»

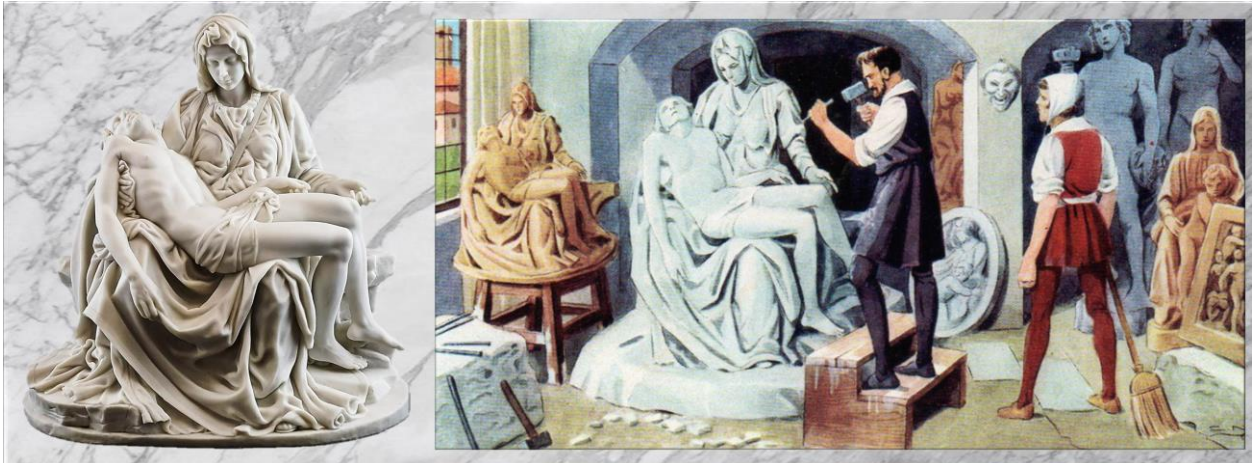
Лоренцо Медичи окружил себя наиболее выдающимися людьми своего времени. Здесь были поэты, филологи, философы, комментаторы, такие, как Марсилио Фичино, Анджело Полициано, Пико делла Мирандола; сам Лоренцо был прекрасным поэтом. Некоторые из главных идей круга Лоренцо Медичи послужили источником вдохновения и терзаний Микеланджело в его дальнейшей жизни.

После смерти Лоренцо в 1492 году Микеланджело оставил его дом. Он отправляется в Венецию и Рим, где продолжает обучение и изучает

статуи и скульптуры древности. Переезжая из города в город он изучая античность. В 1497-1498 году скульптор создает статую «Вакх»

и композицию «Пьета», которые приносят ему мировую известность («Оплакивание Христа», , собор св. Петра, Рим).

В 26 лет Мике взялся за невероятно трудную работу – высечение статуи из 5-метровой глыбы испорченного мрамора. Один из его современников, не создав ничего интересного, просто бросил камень.

Больше никто из мастеров не был готов облагородить искалеченный мрамор. Только Микеланджело не побоялся трудностей и спустя три года явил миру величественную статую Давида. Этот шедевр обладает невероятной гармонией форм, наполнен энергией и внутренней силой. Скульптор сумел вдохнуть жизнь в холодный кусок мрамора. Открытие статуи в 1504 году стало торжественным событием для всего города. Создавая «Давида» Микеланджело проявил великолепное умение, извлекать из камня максимум выразительности. Позже он сформулировал это в одном из своих сонетов: произведение уже заложено в самом камне, надо лишь суметь извлечь его оттуда.

Микеланджело предъявлял к своим работам высокие требования и строго судил их. На вопрос, что же такое идеальная статуя, он ответил: *«Всякая статуя должна быть так задумана, чтобы её можно было скатить с горы, и ни один кусочек не отломился».*

Когда мастер закончил работу над скульптурой, была создана комиссия, которая определила место размещения шедевра. Здесь состоялась первая встреча Микеланджело с Леонардо да Винчи. Эту

встречу нельзя было назвать дружественной, ведь 50-летний Леонардо сильно проигрывал молодому скульптору и даже возвел Микеланджело в ряды соперников. Увидев это, молодой Пьеро Содерини устраивает соревнование между художниками, поручив им роспись стен Большого Совета в палаццо Веккьо.

Да Винчи начал работу над фреской по сюжету «Битва при Ангиари», а Микеланджело взял за основу «Битву при Кашине». Когда 2 наброска выставили на всеобщее обозрение, то никто из критиков не

«Битва при Ангиари»

«Битва при Кашине»

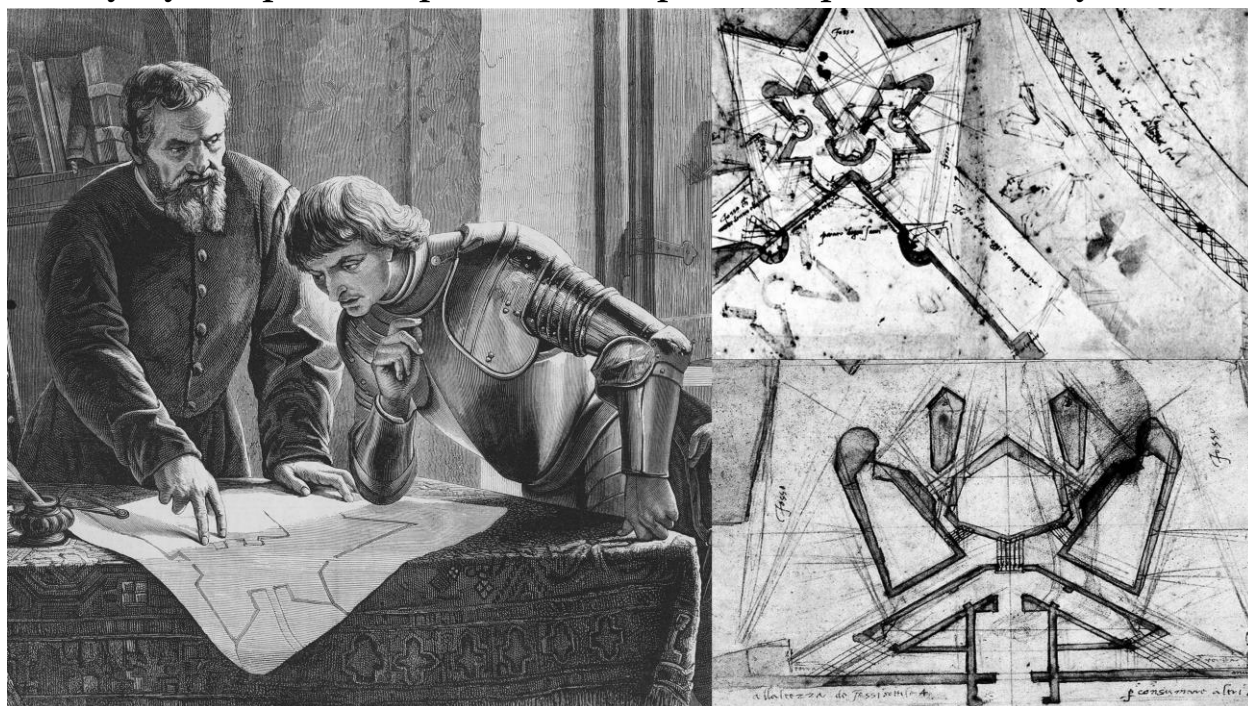
смог отдать предпочтение ни одному из них. Оба картона оказались изготовлены так умело, что чаша справедливости уравнила талант мастеров кисти и красок.

Так как Микеланджело слыл еще и гениальным художником, его попросили расписать потолок одной из римских церквей в Ватикане. За эту работу живописец принимался дважды. С 1508 по 1512 года разрисовал потолок церкви, площадь которого составляла 600 кв. метров, сюжетами из Ветхого Завета от момента Сотворения мира до Потопа. Ярчайшим образом здесь выступает первый человек – Адам. Изначально Мике планировал нарисовать только 12 Апостолов, но проект настолько сильно вдохновил мастера, что он посвятил ему 4 года жизни.

Поначалу художник расписывал потолок вместе с Франсеско Гранакси, Джулиано Бугардини и сотней чернорабочих, но потом в припадке гнева уволил подручных. Моменты создания шедевра он скрывал даже от папы римского, который неоднократно порывался посмотреть на роспись. В конце 1511 Микеланджело настолько измучили просьбы жаждущих, увидеть творение, что приоткрыл завесу тайны. Увиденное потрясло воображение многих людей. Даже Рафаэль, находясь под впечатлением от этой росписи, частично изменил собственный стиль письма.

«После четырех замученных лет, сделав более чем 400 фигур в натуральную величину, я чувствовал себя настолько старым и уставшим. Мне было только 37, а все друзья уже не узнавали старика, которым я стал». Также Микеланджело пишет, что от напряженной работы его глаза почти перестали видеть, а жизнь стала мрачной и серой.

В 1528 году Микеланджело предложил Флорентийской республике свои услуги архитектора и инженера. На протяжении двух лет он

занимался разработкой укреплений для обороны Флоренции от войск императора Карла V. Сегодня известно 20 листов с проектами бастионных укреплений, разработанных великим скульптором и архитектором. В 1529 году скульптор Микеланджело Буонарроти

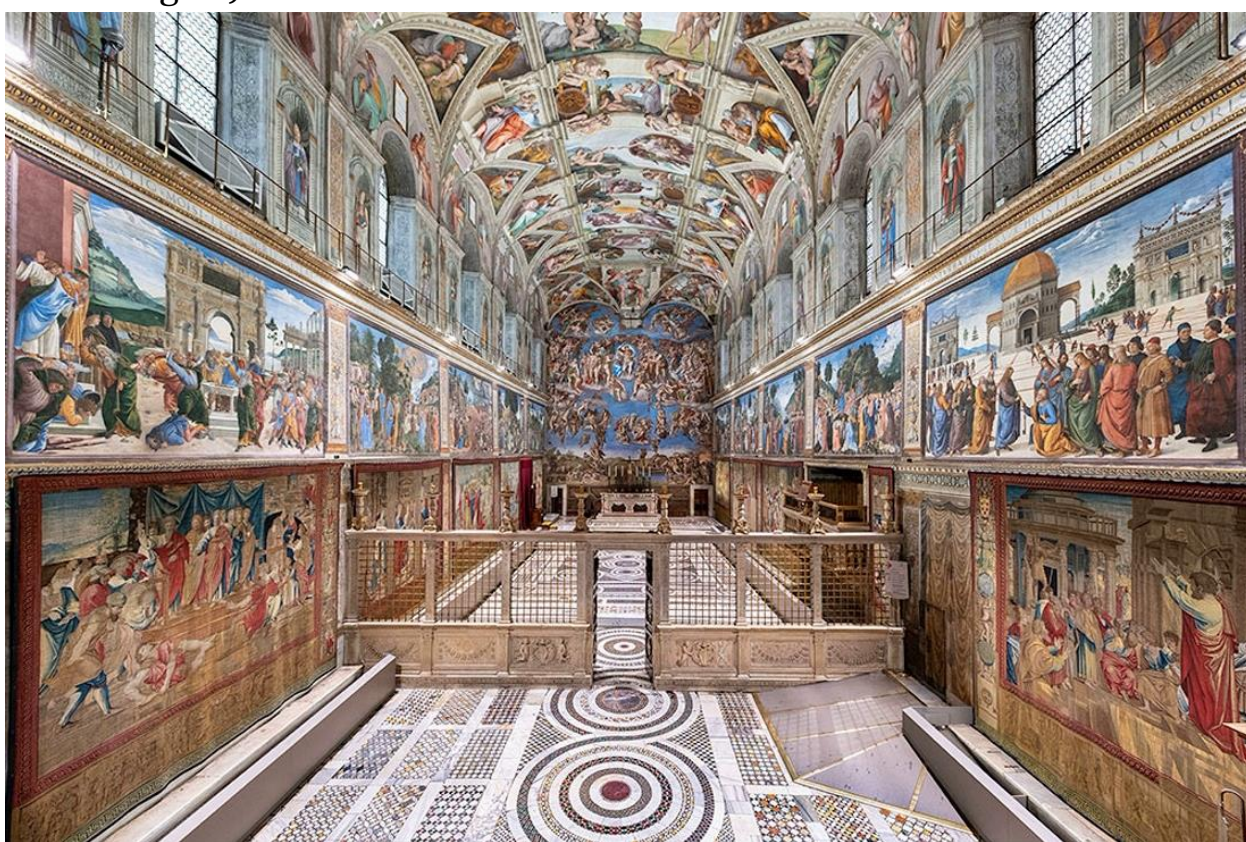
FORTE MICHELANGELO

изменил ход истории, изобретя многоугольные оборонительные стены звездного форта.

Согласно проекта Браманте в 1508 году по велению Юлия II было начато строительство форта, затем строительство продолжил Антонио да Сангалло. В 1537 году Микеланджело завершил строительство форта. Форт прямоугольный, длиною 100 метров, шириною 82 метра с четырьмя цилиндрическими угловыми башнями диаметром в 21 метр и одной восьми угольной башней. Высота стены со стороны моря 5 метров, со стороны суши 7,6 метра.

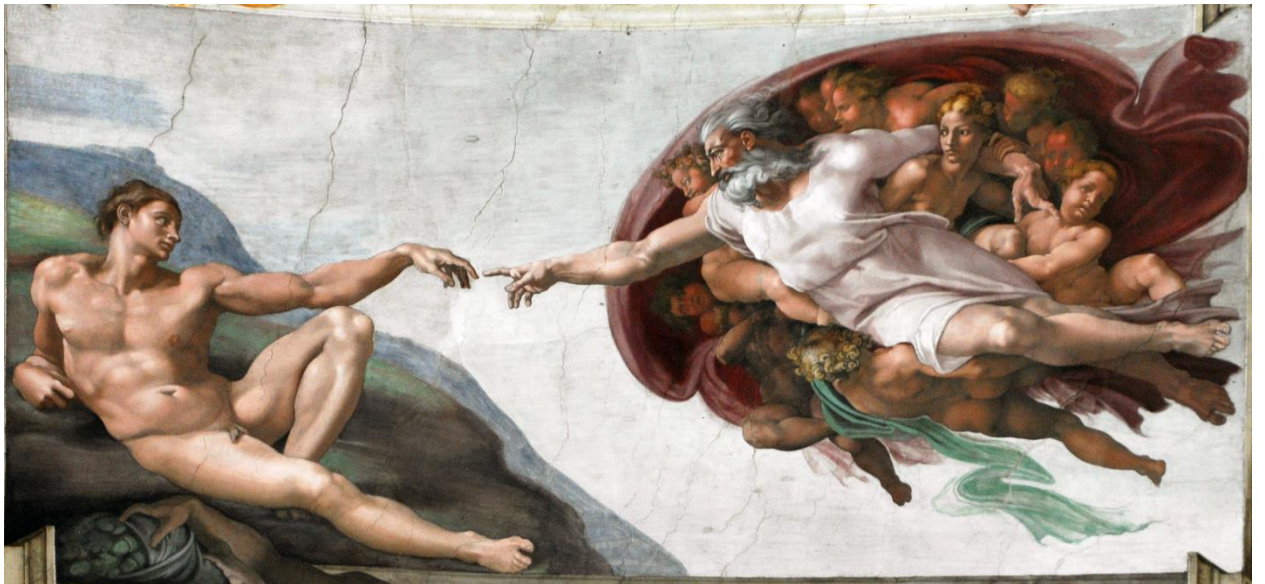
Форт и сегодня носит наименование форт Микеланджело (Forte Michelangelo).

Эпоха Возрождения подарила миру множество великих произведений искусства. Одним из таких является Сикстинская капелла в Ватикане. Снаружи мы видим невзрачное церковное сооружение, больше напоминающее на оборонительную крепость, но вся красота и все величие кроется внутри.

Одна из самых великих работ Микеланджело — свод Сикстинской капеллы, над которой он работал четыре года. Работа являет собой отдельные фрески, представляющие все вместе композицию огромных размеров на потолке здания. Микеланджело держал всю картину в целом и её отдельные части в голове. Не было никаких предварительных эскизов.

В 1535 году Микеланджело берется за роспись стен в Сикстинской капелле. На этот раз он создает фреску «Страшный Суд», которая вызвала бурю негодования среди прихожан.

В центре композиции изображен Иисус Христос, окруженный обнаженными людьми. Эти человеческие фигуры символизируют грешников и праведников. Души правоверных поднимаются в небеса к ангелам, а души грешников собирает на своей ладье Харон и гонит их в Ад. Протест верующих вызвала не сама картина, а именно

обнаженные тела, которые не должны находиться в святом месте. Неоднократно звучали призывы к уничтожению крупнейшей фрески итальянского Возрождения. Во время работы над картиной художник упал с лесов, сильно повредив ногу. Эмоциональный мужчина увидел в этом божественный знак и решил отказаться от работы. Переубедить его смог только лучший друг, а по совместительству доктор, который помог больному исцелиться.

Каждому посетившему Сикстинскую капеллу становится ясно, как ничтожны, как далеки копии от грандиозного, невероятного по мощи воздействия от оригинала – фресок Микеланджело Буонаротти! При виде этих произведений переворачивает все представления о возможностях Человек, человеческого гения! Сикстинская капелла, фрески плафона и «Страшного суда» раскрывают величайшего живописца.

Микеланджело в Сикстинской капелле дал единственный ответ на вопрос, какой должна быть монументальная живопись: *она должна быть полновесной реалистичной живописью со всеми ее атрибутами - колоритом, рисунком и.... валером!*

Время и Человек Давным-давно Микеланджело Буонарроти, флорентиец, свершил, сотворил этот подвиг. Прошло пять веков, как человечество не отрывая глаз, дивится на этот рай и ад созданный человеком. Не бог, не святой, не античный герой сотворил чудо. Сотворил его некрасивый, мятущийся, бесконечно одинокий и глубоко несчастный, порою не понятый своими современниками – простой смертный.

Первозданны и неповторимы, невиданные образцы, вызванные кистью Микеланджело. В каждом штрихе, в каждом мазке кисти Микеланджело вложено его огромная любовь и вера в величие Человека. Мастер славит личность человеческую, побеждающую, покоряющую зло и тьму.

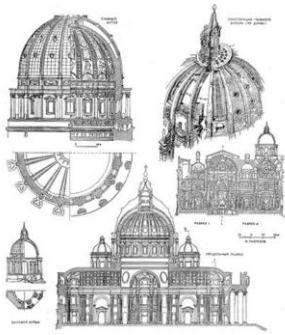
Мировоззрение Микеланджело становится все более трагическим. Намного переживший своих единомышленников по искусству, он остался одиноким. Микеланджело понимал, что идеи его молодости и зрелости утратили смысл и подлинность. Ведь он сказал своим ученикам, копировавшим «Страшный суд»: *«Сколь многих из вас мое искусство сделает дураками!»*

В тот далекий век, работал на лесах, под самым куполом капеллы в моменте душевного подъема Человек и вдруг стук в дверь капеллы, бросив в гнев кисть Микеланджело, спускается с лесов, сдерживая отчаяние, перед ним стоит сам Папа римский. В тишине капеллы раздаётся крик Юлия II. Он возмущен, требует, а затем просит быстрее закончить роспись. Юлий спросил Микеланджело, когда наконец будет финал этой работе. *"Когда окончу!"* - твердо отвечает Буанорроти. Никто в мире не мог в ту пору сказать подобное.

Современники не оценили замысла мастера. В «Страшном суде» они увидели лишь непозволительное обилие обнаженных фигур. А уже через год после смерти Микеланджело живописец Даниеле да Вольтерра стыдливо «прикрыл» наготу фигур легкими тканями.

В последние десятилетия Микеланджело все более внимания стал уделять архитектуре. Еще в 1520-е годы он создал шедевр – вестибюль библиотеки Лауренциана в Риме. Это был великолепный образец скульптурного мышления в архитектуре. Теперь он проявил себя как выдающийся градостроитель в оформлении Капитолийского холма и как умный зодчий в строительстве собора св. Петра (ему принадлежат западный фасад и барабан с куполом).

Талантливый человек талантлив во многом. Эти слова можно смело отнести к великому итальянцу. В портфолио Микеланджело находятся сотни сонетов, не опубликованных при жизни. Поразительны стихи сочиненные самим Микеланджело о его невыносимом, страшном труде в Сикстинской капелле:

*От напряженья вылез зоб на шее
Моей, как у ломбардских кошек от воды
А может не только у ломбардских
Живот подполз вплотную к подбородку,
задралась к небу борода. Затылок
прилип к спине, а на лицо от кисти
за каплей капля краски сверху льются
И в пеструю его палитру превращают.
В живот воткнулись бедра, зад свисает
Между ногами, глаз шагов не видит.
Натянута вся спереди и сзади
Собралась в складки кожа. От сгибанья
Я в лук кривой сирийский обратился.
Мутится, судит криво
Рассудок мой. Еще бы! Можно ль верно
Попасть по цели из ружья кривого?
Так защити Джованни!
И честь мою, и роспись неживую.
Не место здесь мне. Я - не живописец.*

Вокруг личной жизни знаменитого скульптора всегда ходило множество слухов. . Сам он объяснял это следующим образом:

«Искусство - ревниво и требует всего человека. Я имею супругу, которой весь принадлежу, а мои дети - это мои произведения».

Микеланджело не имел любовных отношений с женщинами до 60 лет. Именно поэтому его женские скульптуры напоминают мужские тела. Только на седьмом десятке он повстречал свою первую любовь и музу.

Точное подтверждение у историков находят его романтические отношения с маркизой Витторией Колонна.

Эта женщина, отличавшаяся незаурядным умом, заслужила любовь и глубокую привязанность Микеланджело. Более того, маркиза Пескара считается единственной женщиной, чье имя связано с великим художником.

Микеланджело завершил свой земной путь в Риме 18 февраля 1564. За несколько дней до смерти художник уничтожил наброски, рисунки и незавершенные поэмы. Затем он направился в крохотную церковь Санта-Мария дель Анджели, где хотел довести до совершенства скульптуру Мадонны. Скульптор считал, что все его работы недостойны Господа Бога. И сам он не достоин встречи с Раем, так как не оставил после себя потомков, за исключением бездушных каменных изваяний. Мике хотел в последние свои дни вдохнуть жизнь в статую Мадонны, чтобы таким образом завершить земные дела.

Могила Микеланджело в церкви Санта-КрочеМогила Микеланджело в церкви Санта-Кроче.

Микеланджело – это титан Возрождения – скульптор, художник, поэт, архитектор, мыслитель.. Исследование его работ до сих пор приводит к неожиданным открытиям фактов, о которых ранее и не подозревали. Этот гениальный мастер осветил раннее барокко и эпоху Возрождения своим талантом, не зная преград и ограничений. Он достиг успеха и признания во всех областях своей деятельности и вошёл в историю как один из самых выдающихся людей, когда-либо живших на Земле.

В. Самардак